

M a i t h u n a

Sebastian Pairone

Trabajo final – Licenciatura en Pintura

Asesora: Lic. Patricia Ávila

**Departamento de Plástica.
Escuela de Artes.
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Universidad Nacional de Córdoba.**

“Aquello con lo que nacemos, lo que experimentamos durante la infancia y la niñez, esa sexualidad en la que insistía Freud, es una sexualidad que no se concentra en los genitales y se difunde por todo el organismo. Ése es el paraíso que heredamos. Pero el paraíso se pierde cuando el niño crece. El *maithuna* es el intento organizado de recuperar ese paraíso.”

1

Maithuna es el título que elegí para denominar la muestra.

Es un término relacionado, básicamente, con la contemplación y con el autocontrol y deriva, en gran parte, de prácticas tántricas-budistas, las cuales conducen a una conciencia plena de la realidad (aquí y ahora) y al dominio total del cuerpo a través de la unión sexual con el ser amado (ritual *maithuna*).

Encontré gran relación entre el significado de este término y la interacción o unión que se genera entre el observador-receptor de una obra artística y el contenido o concepto de la misma.

Esa interacción, que se ha modificado radicalmente en el campo del arte contemporáneo, donde el espectador, a veces, hasta forma parte de la obra o donde prácticamente no existen o se diluyen los límites que condicionan la experiencia receptiva, es la que está relacionada con el *maithuna*.

Es en definitiva un encuentro-vivencia que conduce a diferentes grados de reflexión, dependiendo del carácter de la obra, de las condiciones de montaje y del ámbito expositivo.

Introducción

Porvenir dinámico. Futuro externo.

Vs.

Conciencia plena. Instante eterno.

En el caso puntual de esta muestra, hay una fuerte búsqueda relacionada a la estimulación visual (Arte óptico), cuyo objetivo, entre otros, es insertar al observador en estados de contemplación directa, a través de las formas y del color. De esta manera, y mediante la aplicación de la matemática, de la geometría, del estudio de la luz y el color y a través del uso de los denominados volúmenes imposibles se logra generar en el observador distintas ilusiones ópticas que provocan sensaciones variadas. (Vibración, profundidad, movimiento, etc.)

A partir del Renacimiento comienza a modificarse, en occidente, la concepción del mundo-universo y surge progresivamente una abrumadora ola de información y desarrollo en todos los aspectos.

Esto desencadena una revolución en todos los órdenes para así llegar a la era moderna y de este modo dominar el espacio-realidad deliberadamente, sin medida, generando simultáneamente beneficiosos cambios y también nuevas problemáticas, llegando finalmente a esta actualidad inerte, desbordada por el avance tecnológico y sus fuertes consecuencias sociales y culturales, entre otras.

La fugacidad de los acontecimientos supera ampliamente la percepción de la realidad. Nuestros actos se aceleran inconcientemente ante el avance metódico y sistemático, nos vemos inmersos, súbitamente, en un nuevo ritmo y orden.

Partiendo quizás desde la aparición de la perspectiva renacentista, y su preocupación por representar con la mayor fidelidad posible la realidad circundante, pasando por diversos cambios en el modo de pensar, fruto de la nueva cosmovisión, los movimientos artísticos ingresan en una búsqueda constante e inagotable de experiencias creativas, descubriendo y reformulando nuevas realidades y experimentando múltiples procesos de expresión que conducen a acontecimientos importantes en el campo de las artes visuales. (Impresionismo, fotografía, cubismo, abstracción, etc.) Aparece una fuerte relación entre ciencia y arte y se abre el campo artístico hacia nuevos horizontes, ligados al espíritu de progreso y evolución de un mundo que refleja nuevas proyecciones de valores e ideas.

Nueva Observación

Nueva observación sería, dentro de las artes plásticas, un modo de expresión-experimentación que intenta brindar al receptor (observador) la posibilidad de readquirir, desde lo perceptivo y sensorial, la capacidad de asombro.

A través de la ilusión, la aplicación de la geometría, física y demás recursos técnicos-plásticos-científicos se induce al observador a ingresar, a traspasar ese límite-umbral que lo distancia de la obra. En algunos casos ese límite no existe en la propia obra, ya que ésta es la intervención y modificación completa del espacio mismo. (Instalación)

Traspasar los límites del espacio, sortear sus dificultades y plantear desde la reflexión, el estudio y la experiencia misma, la posibilidad de contemplar y percibir la obra como una conjunción entre ésta, el espacio-tiempo y el receptor.

Todo es posible desde la ilusión.

Reconstrucción artística de lo sobrenatural desde la naturaleza propia de la mirada.

Cuando me refiero a lo sobrenatural estoy hablando de fenómenos que de alguna manera parecen desafiar ciertas leyes de la naturaleza y que proponen una especial atención en quienes lo presencian. Desde un arco iris extendiéndose a lo largo del horizonte gris, hasta una aeronave de varias toneladas que se eleva por sobre ese mismo paisaje del arco iris, o desde el complejo mecanismo con el cual la araña teje su tela y genera su hábitat, hasta el magnetismo de los cuerpos, por ejemplo, nos encontramos en presencia de hechos que asombran nuestros sentidos, que nos provocan un estado diferente al cotidiano y que de alguna manera nos inducen al análisis, a la reflexión. Lo mismo busco con *Maithuna*, generar ese “detenimiento temporal” desde la conexión con la obra y a través de su contemplación.

Es notable como en el transcurso de los últimos siglos se ha abordado la problemática de la representación desde múltiples lugares y estudios. Si bien hubo importantes movimientos y hechos artísticos que modificaron y desafiaron la tradición representativa renacentista, la ruptura total se genera

con los movimientos vanguardistas de comienzos del siglo veinte, que son el reflejo de una sociedad convulsionada y proponen una nueva visión y actitud artística, subvirtiendo lo establecido y asentando la base del arte contemporáneo y su amplia estructura de movimientos (Pop Art, Kitch, Arte Póvera, Land Art, Minimalismo, Arte Concreto, Arte Óptico y Cinético, Arte Conceptual, Video Arte, etc.)

Arte y Ciencia

La conjunción arte-ciencia dio lugar a numerosos cambios en importantes aspectos de las artes visuales. El estudio de la luz en los impresionistas, la descomposición de las formas en el cubismo, el movimiento en el arte cinético o la ruptura figurativa de la abstracción y sus derivados (suprematismo, constructivismo, neoplasticismo, arte concreto, etc.), y demás aplicaciones técnico-científicas fueron acompañando esa necesidad de búsqueda innovadora dentro de un profundo proceso de cambios.

En la actualidad el panorama de las artes visuales es tan amplio en relación al uso de la tecnología que ha dado lugar a nuevas tendencias y modos de expresión. (Arte Digital-Multimedia)

Un claro ejemplo de esta conjunción arte-ciencia lo encuentro en Escher, (Artista Holandés, 1898-1972) donde el hábil manejo de la perspectiva, utilizando un lenguaje limpio, sistemático, geométrico y generativo, ofrece una serie de resultados interesantes, que de alguna manera alteran la común percepción. Varias de sus obras se basan en volúmenes imposibles y aluden directamente a descubrimientos tales como la Cinta de Moebius (Matemático Alemán, 1790-1868) o la geometría de Klein (Matemático Alemán, 1849-1925) entre otros.

Un ejemplo mas cercano podría ser la obra de Julio Le Parc, quien utiliza dispositivos mecánicos para dar movimiento a sus obras, además de sus investigaciones en el campo óptico.

Otro referente importante en el ámbito local es el artista cordobés Moisset de Espanés, fundador del Centro de Investigaciones Plásticas, cuya obra es una excelente muestra de la aplicación de algunas leyes matemáticas (series numéricas) tanto en el color como en la forma.

Obras

Se pueden distinguir claramente diferentes conjuntos o grupos de obras, como así también obras independientes, tanto por sus conceptos, por sus soportes o modos de resolución y montaje.

Análisis descriptivo.

Título: Proyecciones.

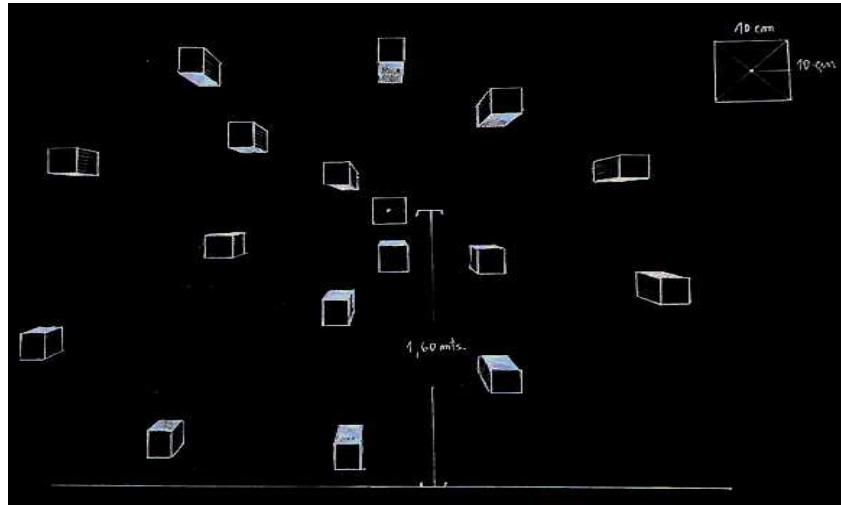
Técnica: Acrílico

50 cm. x 40 c

La principal característica de esta obra, y que la diferencia de las demás, es su composición formal, que combina figuras elaboradas, que escapan al carácter estrictamente geométrico (rueda de bicicleta, cabeza humana) junto con una serie de figuras simples, cúbicas, recurrentes en el resto de las obras. Es así que, en un fondo amarillo, se superponen una silueta humana (cabeza y hombros) de un intenso color celeste, y la rueda de una bicicleta, de un azul profundo, oscuro; ambas formas aparentan ser sombras proyectadas sobre una superficie plana.

Simultáneamente, desde el centro de la obra, emergen una serie de figuras cúbicas en tonos rosa, violeta y magenta, cuyo tamaño se va ampliando al aproximarse hacia la periferia de la obra. El amarillo del fondo se modifica según esté dentro o fuera del diámetro de la rueda, y los cubos poseen un orden expansivo uniforme, pero no respetan una ley de espacialidad normal ya que se “filtran” e intercalan delante y detrás de la sombra de la rueda.

Espacialidad y expansión

Título: Cubos en expansión (boceto)

La obra *Cubos en expansión* ocupa un amplio sector de la sala principal (mayor) del espacio expositivo (subsuelo Casona Municipal) y se extiende a lo largo y ancho de uno de sus muros.

Esta compuesta por una serie de pequeñas pinturas de forma geométrica irregular ubicadas equidistantemente entre ellas. Con un total de 18 piezas alrededor de una pieza central (cubo madre) y utilizando recursos tales como el uso de la perspectiva, y un punto único de observación, se logra generar una obra de carácter expansivo e ilusorio, donde cada uno de estos fragmentos alcanza la condición de cubo suspendido en el espacio.

La obra es sumamente equilibrada y posee claramente un centro, ubicado a la altura de la mirada del observador, frente al mismo (cubo madre).

A partir de ese denominado cubo madre, del cual se observa solo su cara frontal, se van sumando, en diferentes direcciones, los restantes cubos.

El intenso contraste que existe entre las piezas que componen la obra y el fondo que las contiene genera una fuerte sensación de profundidad y nos ofrece, además, la ilusión de que cada una de las figuras se mantienen suspendidas, inmóviles, en un infinito espacio contenedor.

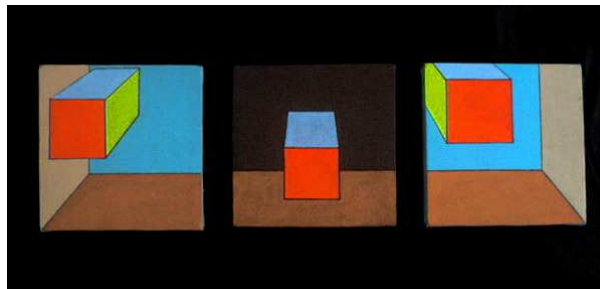
A medida que las piezas se van incorporando alrededor de la figura central, van apareciendo en cada una de ellas caras o lados que se encontraban ocultos al espectador y que denotan así su posición en el espacio (arriba, abajo, derecha, izquierda).

Aparece la idea de tridimensionalidad, generada también por la utilización del color en relación a la luz.

El color del fondo (pared) es un rojo-tierra. Cada una de las piezas es de color verde, cambiando de tonalidad en las distintas caras, según el grado de incidencia de la luz, de acuerdo a su posición en el espacio.

Todos estos factores proporcionan las herramientas necesarias para generar en el campo visual del observador una composición estable, circundante, que al ser contemplada desde un punto determinado, proporciona una visión ilusoria de cuerpos (cubos) suspendidos en el espacio.

Otro conjunto de obra, denominado *Rompecabezas*, utiliza el mismo concepto expansivo descrito anteriormente y está formado por una serie de pinturas, de pequeño formato (bastidores de 20 cm. x 20 cm.) dispuestas equilibradamente sobre el muro y dotadas de un intenso cromatismo. Cada una de estas pinturas podría ser una pieza independiente, sin embargo poseen una fuerte relación formal con las restantes lo que conforma una unidad de grupo.

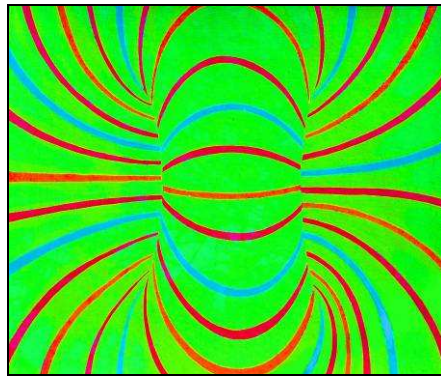
Rompecabezas (fragmento)

Embudos

Este grupo está integrado por cuatro pinturas, realizadas sobre soportes rígidos, de tamaños que oscilan entre los 30-50cm. de alto por 40-60cm. de ancho y que, en cierto modo, emulan a conductos tridimensionales, una especie de agujeros negros-multicolor, donde el plano comienza a ceder hacia un abismo concéntrico que se presenta en forma circular y gradual (*embudo*) y donde las líneas que componen ese plano se pierden paulatinamente en busca de otras profundidades. Se aprecia en estas obras el nivel más alto de contraposición de colores complementarios (líneas-plano)

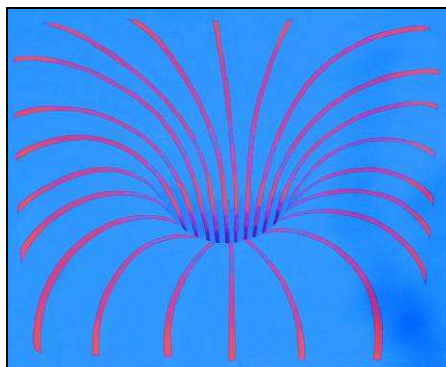
Título: Embudo
Técnica: Acrílico
40 cm. x 30 cm.

Título: Embudo 2
Técnica: Acrílico
40 cm. x 30 cm.

Estas obras (al igual que las restantes de la serie denominada *Embudo*) poseen una fuerte carga de elementos que las emparentan con el llamado Arte Óptico. Tanto en lo formal, como en la composición cromática, intentan transmitir al observador variadas sensaciones visuales (profundidad, volumen ilusorio, contrastes de color.)

Sobre un plano homogéneo, de intensa saturación, se suceden líneas horizontales y curvadas que convergen gradualmente en un orificio central generando una espacialidad ilusoria. Estas líneas regulares proponen un fuerte contraste con el plano que las contiene y son las protagonistas principales, encargadas de componer, estructurar y equilibrar la obra, brindándole identidad y carácter.

Título: Embudo 3
Técnica: Acrílico
50 cm. x 40 cm.

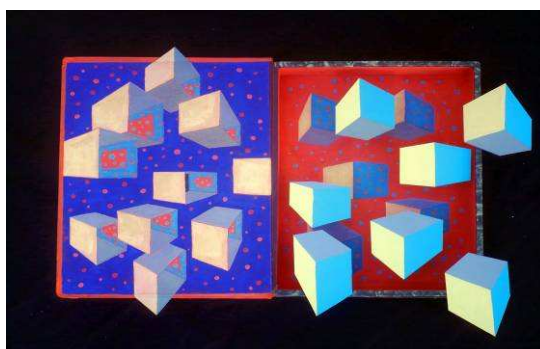

Título: Embudo 4
Técnica: Acrílico
60 cm. x 40 cm.

Estas dos pinturas que cierran la serie *Embudo* poseen mínimas diferencias con respecto a las descritas anteriormente. Con la intención de generar aún más la sensación de volumen y realismo espacial, las líneas que dan forma a estos embudos fueron trabajadas con aplicaciones de luz y sombra, al igual que los planos que las contienen. De este modo aparece una mayor profundidad en la imagen y se aumenta el contraste entre los colores.

Profundidad.

Por último se puede apreciar un grupo de cajas-objetos de diferentes medidas, volúmenes y colores que poseen un discurso geométrico expansivo, con idea de profundidad, superposición y contraste.

Título: Expansión Cúbica 1

Técnica: Acrílico

50cm. x 35cm. x 10cm.

El soporte de la obra es una caja empapelada que posee una tapa abatible, que al abrirse duplica el ancho de su medida. La caja se expone abierta y se diferencian claramente dos planos de color de fondo: azul a la izquierda (tapa) y rojo a la derecha (interior de la caja). Sobre ambos planos se observan una serie de figuras geométricas regulares y planas que poseen puntos de fuga compartidos.

En la parte derecha de la obra, algunas de las figuras son piezas autónomas y están “despegadas” del plano mediante un separador colocado en la parte posterior de las mismas y adherido al plano de fondo. Esta aplicación, junto a la utilización de la perspectiva, proporciona a la obra un carácter tridimensional.

Existe un fuerte contraste de color entre los planos de fondo (puntos azules sobre el rojo intenso y viceversa) y una gran luminosidad aplicada en el sector izquierdo de los cubos, la cual se altera según la cara y la posición de los cubos dentro de la obra.

En la parte izquierda de la obra, los cubos pierden algunos de sus perfiles, quedando visibles cada una de las caras posteriores, que a su vez poseen una composición similar al fondo que los contiene, generando aún más contraste figura-fondo.

La paleta es muy reducida: rojo, azul, blanco y grises cromáticos.

Título: Expansión Cúbica 4
Técnica: Acrílico
70 cm. x 50 cm. x 10 cm.

La obra es la última de la serie *Expansión Cúbica* y está realizada sobre un soporte rígido (caja). Es una composición equilibrada donde se contraponen una fuerte dicotomía cálido-frío entre las figuras y el fondo. Las figuras son cuadrados que parten desde un punto de fuga central y se expanden de manera tal que logran superar los límites del soporte, invadiendo así el espacio externo de la obra. Estas figuras en suspensión poseen una serie de lados y una luminosidad particulares, que genera una ambigua resolución que varía entre lo cóncavo y convexo. El fondo representa una habitación con dos ventanas laterales donde aparece una delgada línea roja, que reaparece en algunas de las figuras. El techo es verde y capta la luz que ingresa por los laterales, el piso es de tono púrpura y la pared de fondo es de tonalidad tierra, con puntos de color celeste, al igual que los lados. El techo y el piso también están “salpicados” con puntos de color rojo.

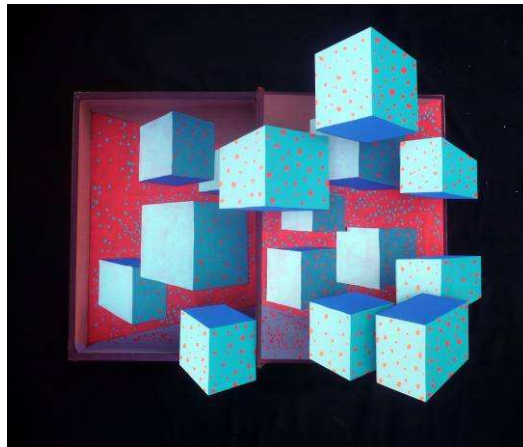
Título: Incrustación
Técnica: Acrílico
60cm. 35 cm. x 15 cm.

La obra está realizada sobre una caja con tapa abatible y a diferencia de las otras obras-cajas de la serie, esta no posee figuras agregadas o adheridas al soporte, ya que las mismas están íntegramente pintadas sobre el mismo.

Se observa una clara diferenciación entre figura y fondo. La obra está dividida en dos planos, uno de mayor profundidad (caja) y el otro notablemente hacia delante (tapa).

Se han contrapuesto los colores de figura y fondo en cada uno de los planos logrando así un marcado equilibrio compositivo.

El lado izquierdo de la obra propone una serie de figuras rectangulares, alineadas y en un orden oblicuo, generando una idea de movimiento sereno y grupal. El tono de las figuras es rojo con fuerte iluminación en la cara principal y en contraste (cálido-frío) con el fondo azul que las contiene. En la parte derecha aparecen las mismas figuras con una variante de tonalidad verde en su cara principal y se suma una importante composición central (volumen imposible) de múltiples caras, en tonos azules y violeta que interactúa con las demás figuras en forma directa, fusionándose con las mismas.

Título: Expansión Cúbica 2

Técnica: Acrílico

50 cm. x 50 cm. x 12 cm.

El soporte es una caja con tapa rebatible y la obra posee el mismo concepto de expansión y tridimensionalidad que actúa en las demás cajas. En este caso hay pequeñas variaciones en las medidas del soporte y en el tamaño y disposición de las figuras. Se ha aplicado igual paleta de colores contrastantes (rojo-azul) como en *Expansión Cúbica 1*, además de un tono tierra y un gris cromático que aparecen en la parte inferior y superior del fondo. Las figuras emergentes son hexagonales y al ser trabajadas con diferentes planos de color en su interior generan la idea de formas cúbicas. Al igual que en la obra anterior, algunas de estas formas están pintadas directamente en el soporte mientras que otras, al ser siluetas independientes, están adheridas a una determinada distancia de este, dotando a la composición de mayor espacialidad, la cual se incrementa

a través del uso de la perspectiva y la aplicación de puntos de fuga. Tanto las figuras como el fondo poseen una distribución regular de múltiples puntos de color, en contraste con la base sobre la que están aplicados. Se percibe un fuerte “ruido” visual por contraposición de color y la obra genera en el observador una ilusión de volumen y espacialidad.

Título: Tetris. Trapo
Técnica: Acrílico
40cm. x 40cm.

Esta pintura representa, muy subjetivamente, un volumen imposible. Sobre un lienzo desteñido, manchado de diversos colores y con bordes irregulares y rasgados, se observa una composición equilibrada, regular y geométrica, compuesta por un plano contenedor, en tonalidad tierra y una figura central con perfiles diferenciados en verde y azul y cuya cara frontal posee la textura multicolor del mismo lienzo. La obra está presentada sobre un soporte rígido negro enmarcada detrás de un vidrio.

Arte completo. Conclusión.

La muestra *Maithuna* propone, desde su montaje y composición y a través de sus conceptos, transformar y renovar la observación y la percepción en el público receptor, generando a través de diversos instrumentos y recursos plásticos un lenguaje visual impactante, que estimule el asombro y la sorpresa. Como ya lo he mencionado anteriormente, muchos son los

intentos en el campo de las artes visuales, por expandir sus fronteras y experimentar nuevos alcances. Me parece muy favorable, en ese sentido, la cantidad de nuevos recursos, elementos y soportes que brinda la tecnología actual, la cual posibilita, con menor dificultad, emprender proyectos de mayor complejidad, seguir investigando y descubrir nuevos medios de expresión.

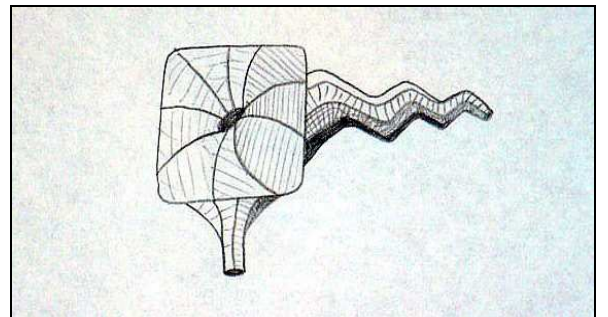
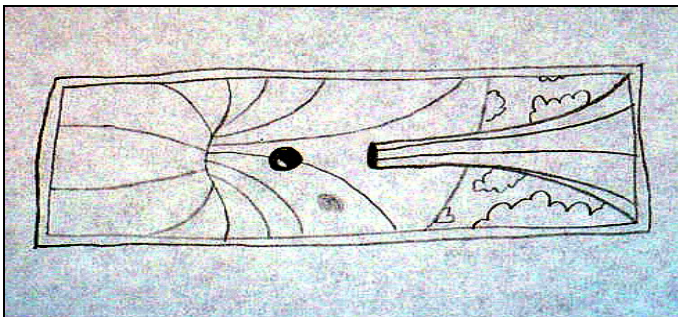
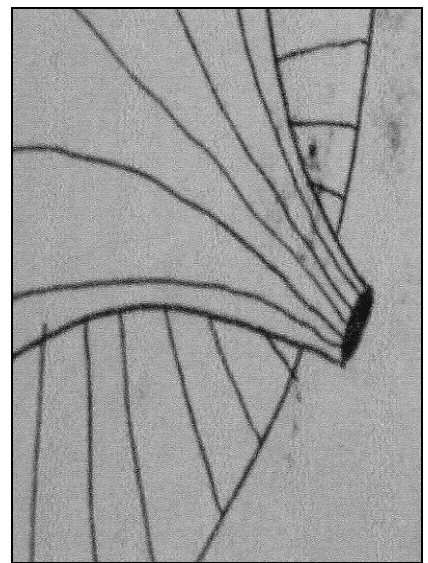
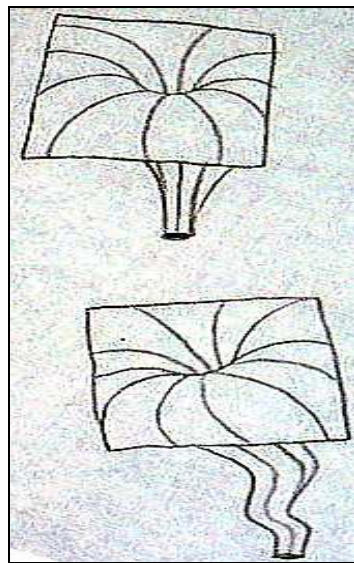
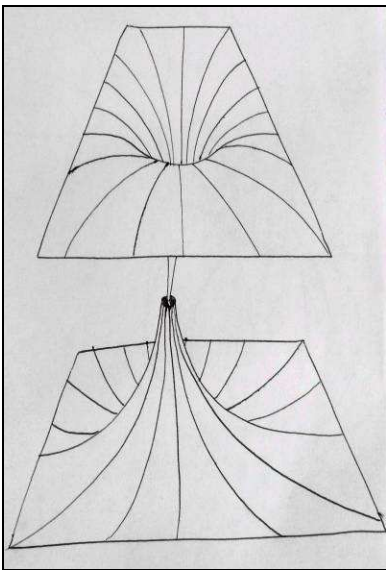
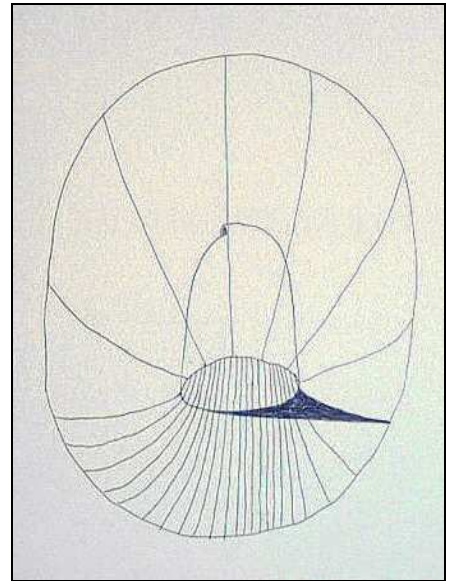
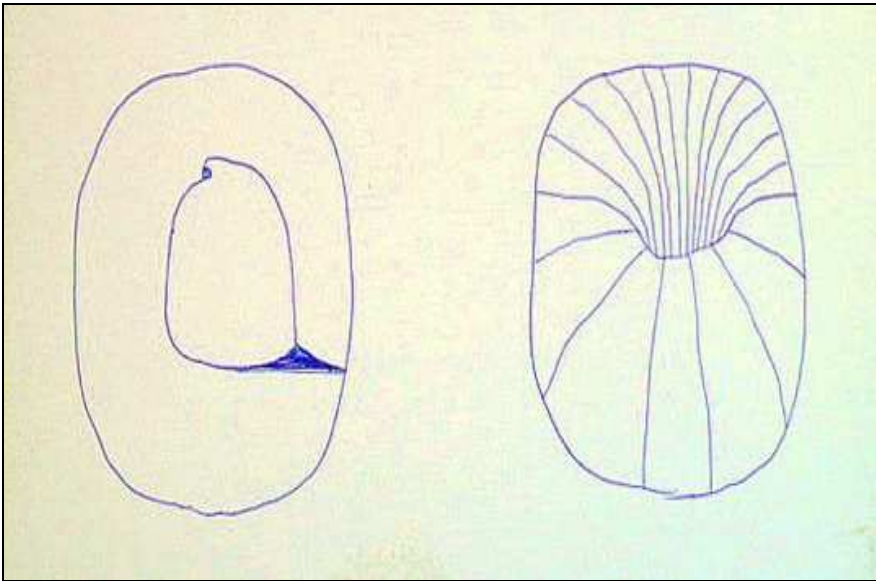
En *Maithuna* la aplicación científica es muy limitada en relación a otras propuestas artísticas que utilizan dichos recursos técnicos. No he recurrido al uso de mecanismos, aparatos eléctricos o medios técnicos especiales. Las obras expuestas permanecen inmóviles, pero con su quietud *movilizan* -interna y espacialmente- a quien las observa. El modo en que están ubicadas, sus colores y formas, todo ese recorrido conduce a una exploración visual, incita a encontrar *el punto* de vista; y sabemos que desde la visión a la mente el hilo es muy delgado, muy similar al que conduce a la contemplación, a la reflexión.

Decía que el recurso técnico es limitado debido a que me he valido solamente del uso de la geometría, y no lo he hecho en todas las obras. (La serie *Embudos* -por ejemplo- está resuelta a partir de un proceso de dibujos de carácter espontáneo, no existe ninguna aplicación matemática.)

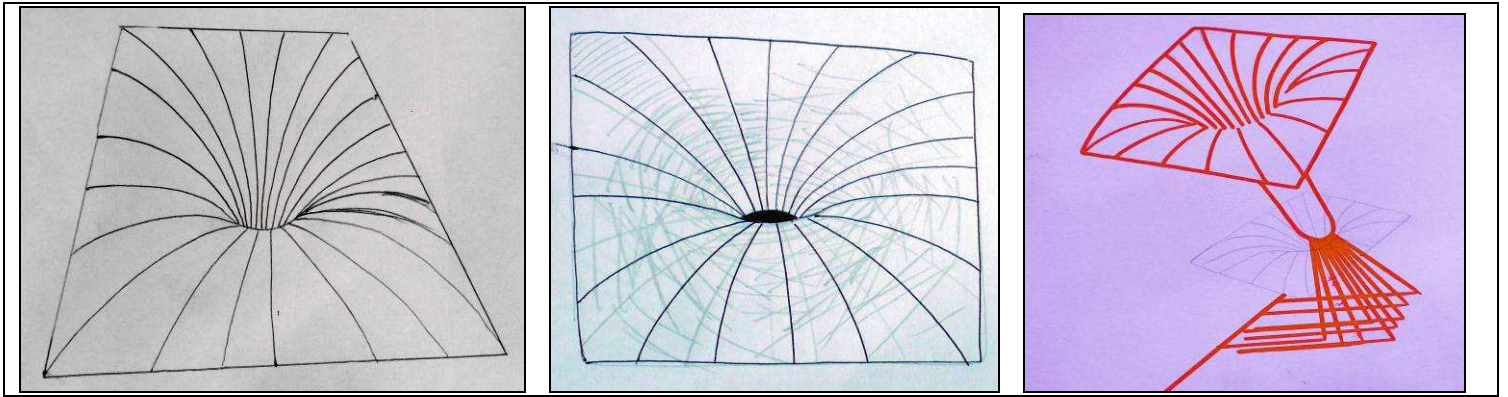
Otra característica importante de la muestra es su montaje y disposición de las obras, ya que existe un planteo diferente al convencional. El observador no se encuentra con un recorrido simple y lineal, por el contrario, la propuesta expositiva es un poco más compleja, ya que algunas de las obras requieren una disposición espacial y de montaje que les permita transmitir su intencionalidad expansiva, volumétrica.

Maithuna, en realidad es solo el comienzo, es como un primer intento de búsqueda e investigación en el campo del arte óptico, es el inicio de un extenso camino que conduce a un arte completo, envolvente y sensorial, donde los sentidos cobran un alto protagonismo y donde la conciencia se ilumina, estimulada desde las formas, desde la materialización misma del acto artístico.

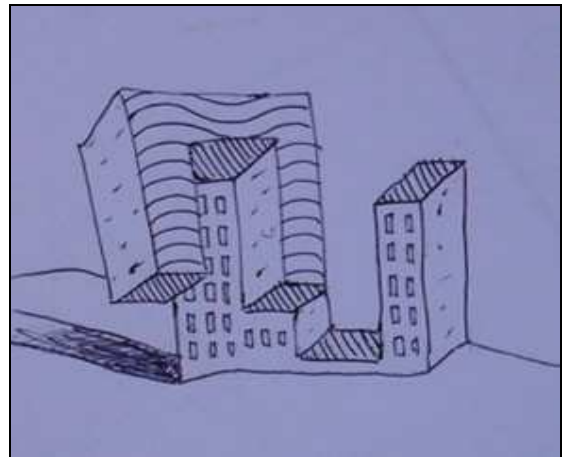
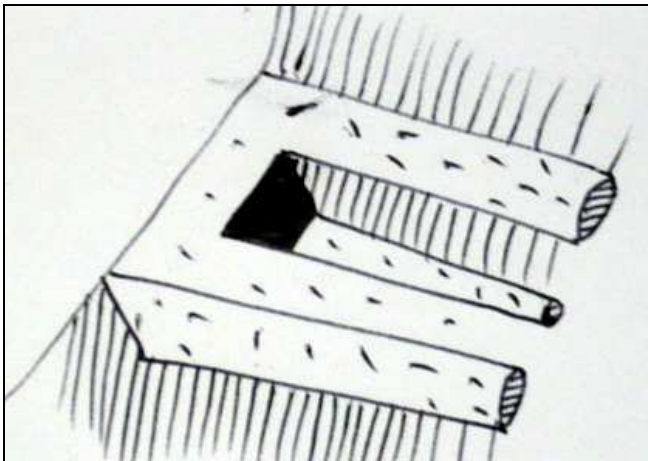
Procesos – Bocetos

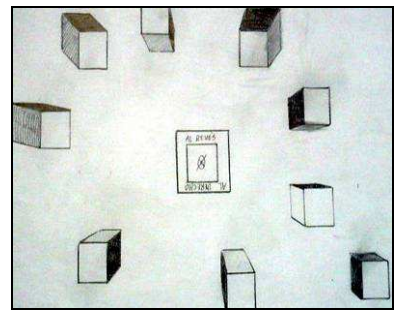
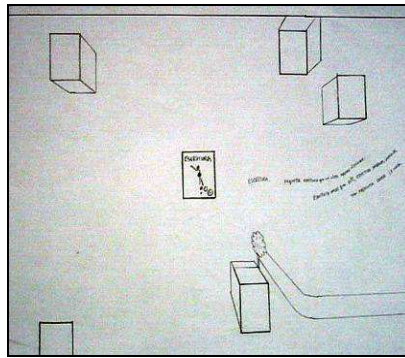
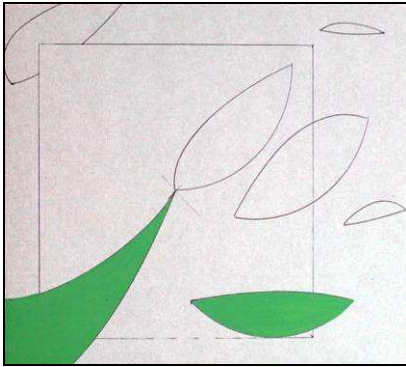
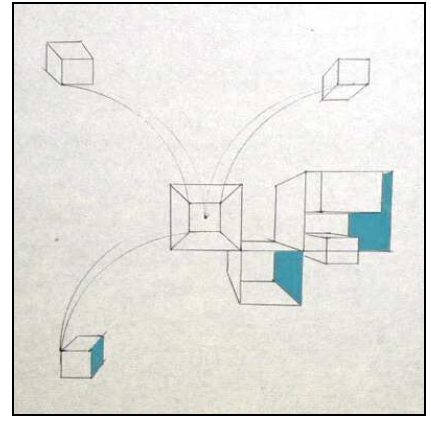
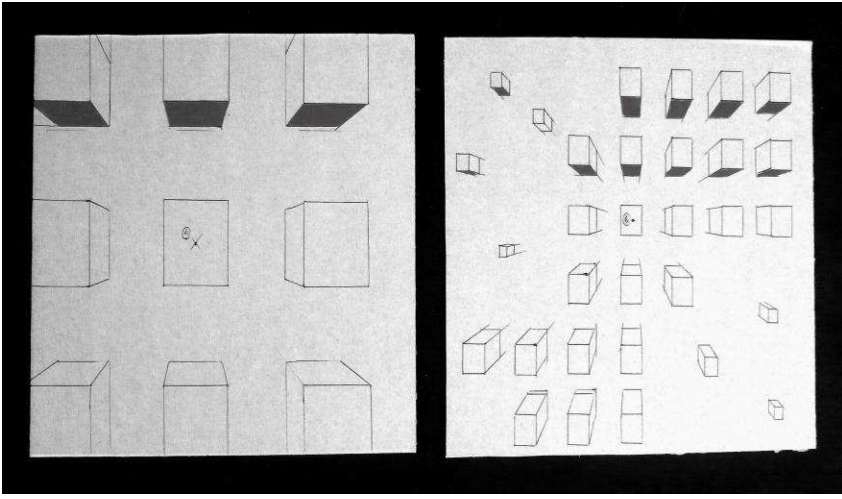
Proceso serie *Embudos*

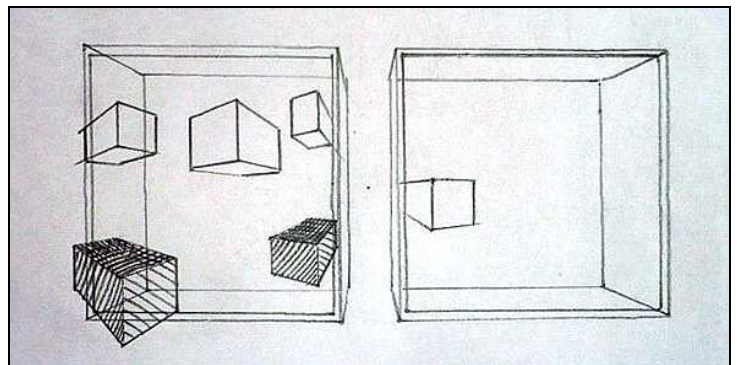
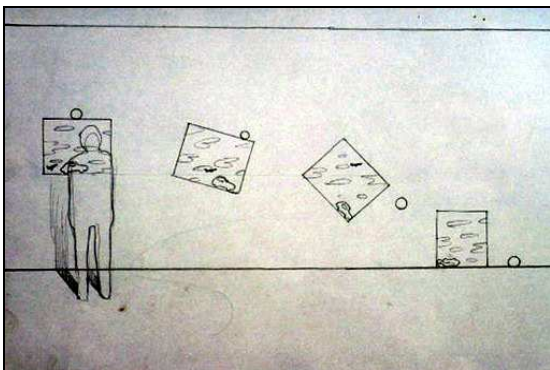
Embudos

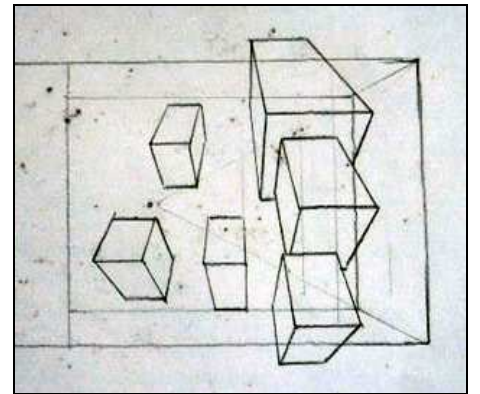
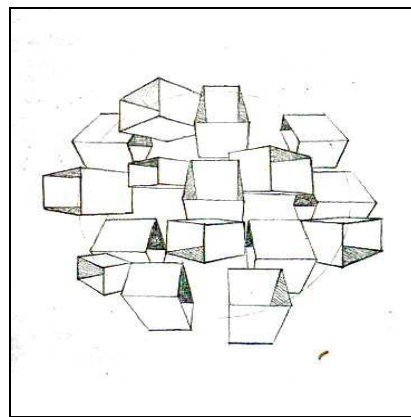
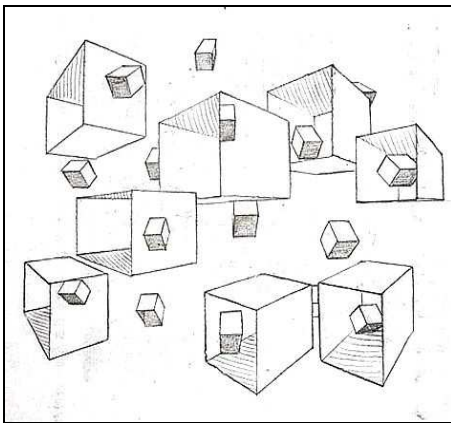
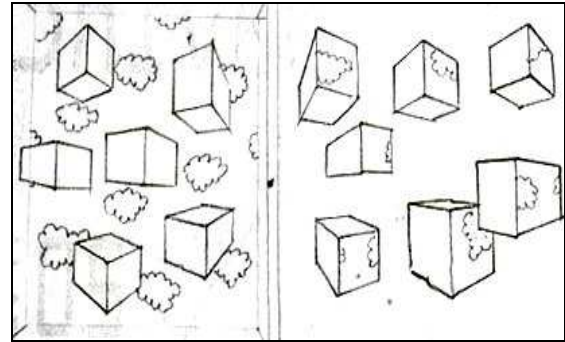
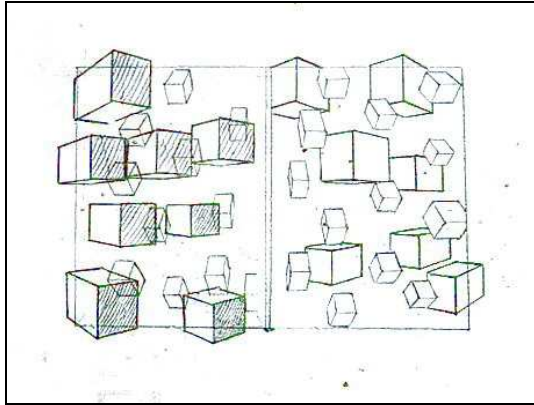
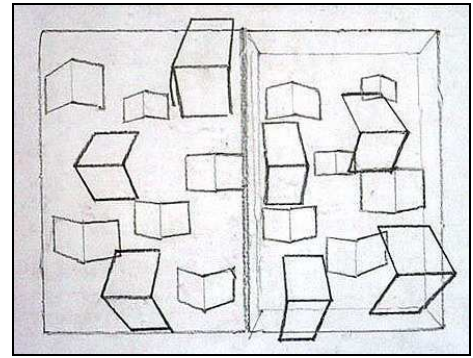
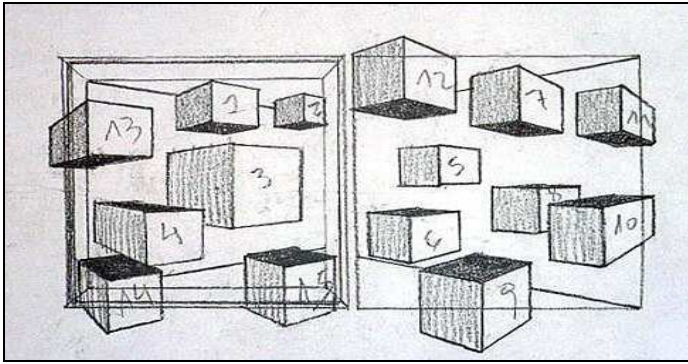

Volúmenes imposibles. Boceto *Tetris-Trapó*

Proceso *Cubos en expansión* y Cajas-Objeto

Bocetos-proceso cajas *Expansión cúbica*